

【第 25 屆臺大文學獎決審會議紀錄】——劇本組

時間：2023 年 5 月 8 日(週二)15:00~17:30

地點：中文系會議室

主席：汪詩珮先生

評審：小野、陳健星、吳岳霖先生

紀錄：劉之筠

整理校對：蔡佳軒

【決選作品】

編號	作品名稱
1	雪地裡的狗
2	Weird Goodbyes
3	昨天，我把阿嬤笑死了
4	九號便利店
5	軒尋 LOOKING FOR THE HEARTBEAT of THE EARTH
6	鵝
7	浮游
8	租屋
9	失語
10	Home sick
11	神諭：To be or not to be
12	AI 愛迷狂

【整體閱評心得】

汪詩珮：謝謝三位評審委員。小野老師是戲劇界的前輩，健星是著名的戲曲編劇家，現在主要擔任唐美雲劇團的編劇。岳霖是青年評論家，是知名的戲劇評論人，並擔任多項劇團的戲劇顧問。先請三位評審委員發表整體評閱心得。

小野：我完全沒有電影、戲劇的背景，所以我是抱著學習的心態來這裡，來看看年輕人在寫什麼，年輕評審怎麼看事情。我寫過劇本，我上課也講過滿多文學改編的電影，不過臺大文學獎的劇本主要是舞台劇，這對我來說相對陌生。如果是舞台劇，就要去想像正式表演的舞台和場景是什麼情況。這次投稿作品當中有兩類，一類是簡單到不能再簡單，有空間、有幾組人；一類是很複雜、龐大且野心勃勃，甚至談到歷史。因為太過複雜，甚至結構很混亂，即使我很努力地讀兩三遍，還是不知道編劇想說什麼。所以最後我選擇的都是比較簡單的劇本。學生比賽，如果有能力說個簡單的故事，說清楚人物關係，就已經不錯了。野心太大會收不了，也無法傳達自己想說什麼。

陳健星：我的背景是中文系，後來才開始長期寫劇本，算是有實踐過創作的人。但是我覺得自己的專長並不是評論，所以這次的評審，我給自己的任務，就是要認真做好讀者的角色，努力去感受，觀察編劇這樣安排的寓意，注重編劇想表達什麼以及怎麼表達。我也很想知道現在學生在關心什麼。有些學生關心感情，目前看起來是愛情居多，也有牽涉到親情的部分。令我驚喜的是，滿多學生關心生死議題，包含一些對於人的存在的思考，或是更深入一點帶到自殺的議題。寫得深入與寫得好不好是另外一回事，但這些議題的出現讓人驚喜。其中有個作品關心到環境，雖然寫得比較玄一點，但可以感受到他關注的東西。

再來也可以看出現在的學生對於性別的想法。有一篇預先標示劇中的角色設定，男女不拘，這表示他們可以很自然很平等地去看待不同的性別跟性向，在劇中的他可以是男女之情也可以變成男男之情、女女之情，他們都能夠接受，我覺得是這個世代很可喜的一個現象。另外我關注的是，戲劇畢竟還是跟小說不同的文類，劇本的搬演性會不會偏低？會不會真的只是所謂的案頭本？最後，我真的要感謝或者鼓勵這幾位投稿作品的同學。我在大學時，其實沒有參加過任何的文學獎，我寫的東西都是課堂上的作業，所以我覺得敢寫、想寫、有東西想表達而且願意投稿，這都是非常值得鼓勵。創作真的很好玩，也有很辛苦的部分，所以我覺得每一位參賽者都是很可敬、很可愛的。我因為成長以及就業的經驗，一定有著非常多的個人侷限和偏好，所以我非常期待聽聽其他評審們的想法跟意見，也是抱持學習的心態來參加評審的。

吳岳霖：我也是中文系背景，沒有戲劇系相關訓練。收到這些劇本時，我想著今天我們要思考的是閱讀性，還是要思考它被搬到舞台上的樣態是什麼樣子？我一直在猶豫這兩件事情。文學獎的劇本要呈現什麼樣態，才能算是一篇所謂的劇本或者被理解是得獎的作品。這十二個劇本各有各的特色，討論的主題、呈現的方式，就連字數的多寡都有很大的落差。我後來評比的方式是上述兩點各

佔 50%，一半是它閱讀起來是舒服的，且可以看出編劇想要講述的主題，另一半是去想像它能夠呈現出來的樣態。

同時，我也進入近年比較常擔任的「戲劇構作」身分，看到它缺少什麼、怎樣這個劇本才能更好？主題發想是什麼？基本設定是什麼？目前呈現出來的結構跟佈局是什麼？其實可以看出願意投稿的學生都有著很好的發想，也就是他們很明顯有想要做的事情，並非為寫而寫，他們有一件事情想要說。不論出發點為何，都呈現出這個世代的學生所關懷和在意的東西。回到結構和佈局，呈現了兩種極端，一種是表現得過於明顯，怕大家看不懂；另一種是藏得很深，我也看不懂他想要講什麼。有些劇本我真的很努力想看懂，我大概知道他想要講什麼，但有些是寫到哪、想到哪，沒有預先想好結構和佈局來發展劇本；有些則很像半成品，不是一個完整的劇本。但仍然可以看出，有些劇本有可預期的未來發展性，我會比較站在這個角度去挑選，不是看它現階段完成多少，而是在未來發展性上，經過一定的修改後，就有搬上舞台的可能性。

汪詩珮：謝謝三位評審的專業意見，接下來進入第一輪討論。

【第一輪投票】

（第一輪投票結果：〈雪地裡的狗〉1 票、〈Weird Goodbyes〉2 票、〈昨天，我把阿嬤笑死了〉2 票、〈九號便利店〉1 票、〈軒尋 LOOKING FOR THE HEARTBEAT of THE EARTH〉1 票、〈鵝〉1 票、〈浮游〉1 票、〈租屋〉2 票、〈失語〉2 票、〈Homesick〉3 票、〈神諭：To be or not to be〉0 票、〈AI 愛迷狂〉2 票）

汪詩珮：目前 1 票作品有五篇，請投票的委員簡單說明為什麼選擇這個劇本，可以拉票，也可以放棄，然後再進入第二輪投票。

陳健星：除了有投票的評審之外，其他兩位也可以說說自己的想法。

汪詩珮：好，基於鼓勵，〈神諭：To be or not to be〉雖然沒有票，但投稿的每一篇都很重要，也麻煩評審給予意見。先從「神諭」開始。

〈神諭：To be or not to be〉

小野：我自己辦實驗學校大概七年了，專門收不適應體制的孩子。我對於不適應體制的孩子特別同情，包含我自己的孩子，所以通常只要碰觸到教育議題，我幾乎都會投給它。但是這篇實在太有野心了。如果是單純一個資優生的故事，其實可以寫得很精采，但設定一個更龐大的神跟他對話，讀者真的很錯亂，不知道編劇要講什麼，加了太多條主線，我投不下去。

陳健星：首先，這位編劇很直接地表達和宣洩，有時作品太過直接的話，缺少一些引人深思的空間，角色的遭遇和思考都是透過口白直接說出來，而不是讓我們自己去看、去同情、去理解。再來是人跟自我，因為他把自我分離出來，可以與

自我、與神對話，代表的或許是教條、道德等壓迫，他把這些東西變成角色，很容易變成直接的吵架和爭論。手法上的選擇讓作品變成這個路線，有點可惜。

吳岳霖：我本來有點猶豫要不要勾選這個劇本，因為我還算喜歡這個主題，他要講的事情也很清楚。但就像健星說的，他沒有太多戲劇動作和動機，完全是用講，而且又講得很複雜。因為基礎設定過於複雜，而他又想直接告訴讀者要講的事情，這兩件事很矛盾，反而讓人不太確定主軸是什麼。

小野：我補充一下，他一開始看起來是自殺，如果設定為他已經瘋了，他邏輯錯亂到他內心有各種聲音，然後他朋友去精神病院看他，這樣就可以成立。但他沒有呈現那個狀態，就變成多餘的一條線。

吳岳霖：他應該回到情節去書寫，最後的結尾還滿可惜的，前面的故事有一點浪費。

汪詩珮：謝謝老師們的意見。接著來談 1 票作品。

【1 票作品討論】

〈雪地裡的狗〉

小野：它是滿直白的作品，講一個預言、黑狗白狗、原住民，企圖講外來者消滅原生種，理念不錯，但是講得太簡單，所以我可以放棄這篇。

吳岳霖：讀到最後其實很混亂，題材不錯，文字上做了很多暗示，但到最後，這些暗示不但沒有變明確，反而更不確定要講的東西是什麼。這是本篇比較可惜的地方，他有企圖，但在作品中沒有表現出來。

陳健星：我覺得這個作品架構了滿吸引人的故事背景，這些人物氛圍一開始滿吸引我，我也很好奇後面會怎樣，後來我發現這個題材，這個四幕劇，可能更適合極短篇，或是短篇小說。它說故事的方式是藉由兩個人的對話交代過去的背景，角色沒有正要進行的行動，很難推進劇情，也無法產生衝突，讀者必須耐著性子去聽這兩個人怎麼講以前或他們正在面對的事情，過多的交代，但是缺乏戲劇行動。再來是結局的安排，這種安排也能在一些劇本裡看到，可能是毀滅，或是揭開一個神祕的真相。每個讀者有他的背景和閱讀方式，我必須承認，我到最後只覺得「啊，這樣子啊」，很難理解要表達什麼。

〈九號便利店〉

小野：我讀好幾遍，第一遍以為裡面都是鬼魂，後來發現只有一個鬼魂，沒寫清

楚。我投它一票是因為它場景很簡單，我會想像進來的每一個人彼此都有關係，有轉折，最後終於知道是一場車禍。劇情有完結，有完全推進，車禍闖禍的人跟想自殺的都死了，自殺的人最後一刻還故意掉轉車頭回來保護妻子，他兒子這時候自述，終於知道他的爸爸媽媽是自殺，爸爸那一瞬間犧牲自己。它的結構是一點一點出來的。它有點想像空間，又有點玄妙感。

吳岳霖：布局還不錯，結構完整，讀起來還算喜歡。猶豫一陣子，沒有選它的原因是，我覺得它不適合舞台劇的方式呈現，對我來說比較偏短片的劇本。

陳健星：首先，故事本身設定很有趣，便利店場景呈現在舞台上是有機會的。這個故事慢慢揭露人物關係和背後事件，慢慢展現給我們看，的確會吸引觀眾去瞭解。不過，雖然這個劇本讓我們看到了這些人物，但演完後我們對這些角色的認識還是很淺，不會對角色產生任何同情理解，角色都滿功能性的，這點很可惜。他畢竟是主角，理應有更多渴望、疑惑，和主動性。甚至他來到這便利店，會不會是因為早就知道這裡有很奇怪的事情，他就是來找答案的？以及，阿珍的巧合很勉強，阿珍就這樣進來了。我最近有個體會，故事要動人，角色真的要有屬於他的執念，這位主角的執念跟亡靈的執念，他在意什麼、遺憾什麼，然後會採取什麼行動？包含王圭、包含父親，有沒有想對小孩進一步做什麼？其實都沒有，他只是坐在那邊看他唸。當然，也許他是感到愧疚，所以說不出什麼，但應該還能再多一點表露。或者可能小孩又多說了什麼，刺激到王圭？戲劇有時候就是來自彼此之間的互動交流，我覺得它還有很多發展空間。

再來，這個故事想表達什麼，是誤解？悔恨？遺憾？他架設了這麼棒的場景和人物，但他不清楚要著墨在哪裡。好像要怎麼解釋都可以。也許是後悔、也許是誤會了姑姑，可是知道實情了又怎麼樣呢？知道父親母親的事情對他的影響是什麼？我認為真的很需要再為主角多想一點，否則無法理解最後主角的思考跟選擇是什麼。他少了對父母的想法跟他們之間的情感，這個安排會令人疑惑。劇情流於交代，變成沒有主動性、沒有選擇和動機。

〈軻尋 LOOKING FOR THE HEARTBEAT of THE EARTH〉

吳岳霖：〈軻尋〉跟〈鵝〉這兩部作品的問題都一樣，企圖心都太大。他們想使用的素材非常巨大，都很想講些什麼，但在劇本中沒有被明顯表現出來，特別是〈軻尋〉。他做了很多複雜設定，但這些設定其實意義不大。

不過，他的內在焦慮和他想要呈現的某種語調、文字處理和畫面感是好的，企圖也不錯，所以我投它一票。但他最後好像有達成企圖又好像沒有，那個空間很曖昧、很模糊，完全取決畫面感。

陳健星：這個作品有簡單的故事背景，這故事是一個女性角色正在尋找……尋找本身當然有一個動作，但我覺得它沒什麼故事性。我讀的時候，覺得這個題材比較適合繪本，適合一格一格的畫面。另外劇中說書人的角色，對話佔了非常大的篇幅，幾乎快變成主角了，而且他的口白類似新詩，劇場當然可以有字幕，但敘事的內容如此飄渺，很難讓人第一眼就理解他想要講什麼，觀眾就會陷入迷霧中。他有很多很好的理念想表達，可是文字沒有這麼清晰地掌握想談的東西，甚至我們也很難察覺兩位說書人在討論、辯證什麼，只能大概猜想一些意象。這就考驗實際演出時，觀眾的耐心與理解，容易變成案頭本。在閱讀的時候，讀者可以去靜下心來慢慢去感受，甚至可以往回翻，試著去理解他想表達的東西，但實際在劇場內，會不會讓觀眾有點難耐？我建議作者可以站在觀眾角度思考，必須去想像一下別人會如何理解作品想傳達的東西，所以我覺得讀劇滿重要的，讓朋友看看劇本，我覺得是非常好的方式。

小野：因為他都是用概念在寫作，他想傳達環保概念，這個概念沒有不好，但不適合這樣的形式表達。我們會鼓勵年輕人不要只寫情情愛愛，跳出自己小小的世界，寫宇宙、寫戰爭、寫一些關懷，從這個角度來看，這個劇本是不錯。但他錯在他選擇戲劇的形式，完全是用概念往前推，然後一下子講到語言、一下子講到鯨魚、一下子講到心跳。我們可以想像他如果真的只講概念的話，他會很悶的，悶到不知道要講什麼，讀者大概知道他想講環保，除此之外就沒興趣了。

〈鵝〉

吳岳霖：我會選這個作品，是因為它是既有企圖心，又能著眼於現代，是連結感很強烈的故事。在這個故事環境裡，有獨角戲，有讓觀眾吃鵝肉，我覺得有很多有趣的點子。這點跟〈軻尋〉相似，他們出發點都不錯、切入點不錯、想講的東西不錯，但最後是否達成目的，我會打上一個問號。

不過相較於〈軻尋〉，我比較支持〈鵝〉這個劇本，至少它有一定程度的獨角戲的搬演性，這個搬演性又立足在作者能夠運用不同時空背景試著去串聯不同歷史環境，以及想要講的題材。

小野：可以想像一個臺大學生，住在宿舍、跑到頂樓，還有鵝的事件，這些都沒問題。但帶到翁鬧這個人物，野心就太大了。翁鬧是生活在日治時代的一個小說家，他把那小說在劇裡不斷呈現，太多了。然後他拉回到日本時代，又講到中共打飛彈，我覺得他是一個很焦慮的人。這幾點都是不同時代的事情，讀到最後有點錯亂。推砌了大量歷史元素，但我不知道他想說什麼。看他表演半天，我沒有被感動，用翁鬧的小說來講鵝的意象，太遙遠陌生，我看不太懂，所以無法投它。

陳健星：首先比較驚喜的部分，這篇有很多臺語臺詞，使用了現在推行的臺語文，我覺得滿難得的，因為現在會說臺語的年輕人很稀缺。再來，他描寫鵝那段滿細緻生動的，生動到我難過起來，覺得鵝太可憐了。就文字方面，如果這篇是散文或是小說，他的文筆不錯，值得鼓勵。但這篇是劇本，我在讀的時候，我會想像演員在一個小劇場裡面，飾演主角，他會非常辛苦，他要背的不是一般臺詞，而是類似散文、小說的描述，而且非常大量。專業演員當然一定可以辦到，導演也可以用一些手法輔助呈現，但站在演員的角度，就像是從一個主角變成一個說書人。他一下子要講楊君，也就是小說中的角色的故事，但不是扮演他；然後又要講鵝的故事，以鵝作為主角去描述他——他如果是個說書人，這會是一場生動的表演——但他也並不是在扮演鵝，雖然好像有一些他踩著腳步的動作，從人變成鵝的感覺，他要去表演那一隻驚慌的鵝。如果說他是邊描述邊演那隻鵝，也算是滿特別的。最後，我可以感受到角色，甚至是作者的驚惶和恐懼，這是他透過文字我們感受到的，但我還是很難理解作者安排楊君和鵝的故事的寓意。後面甚至還有戰爭來臨，所以這可能是楊君面對的焦慮。又回到鵝，公鵝母鵝的交歡，加以殘忍的殺害事件，再連結到戰爭，有現在的戰爭和過去的戰爭。然而作者到底要談個人，還是要談時代下大家共有的焦慮？完全不清楚。他好像把東西都丟出來了，沒有把這些東西串連起來，這樣很可惜。最後大家只能猜測他也許想表達什麼，意念不夠清晰。

吳岳霖：訊息量太大。

小野：最近年輕人很崇拜翁鬧，翁鬧其實是早期很冷門的日本時代作家，他有點像太宰治，有點頹廢、縱情聲色。我曾在一個比賽中連續看到兩部劇本改編他的小說，我當時也不太懂為什麼突然流行起來。我看到這篇也嚇一跳，這跟翁鬧有什麼關係。

吳岳霖：這個劇本出現在文學獎我可以理解。

小野：我觀察到的是他心裡有一個想法，他希望別人看懂，但讀者要自己看懂，他不負責解釋。為什麼選了鵝鵝鵝這首詩？這首詩的背景跟翁鬧的背景不同，擺在一起是為了諷刺嗎？沒辦法產生意義。編劇自己心裡有個意義，讀者讀不到時就無法感動，即使他很賣力地寫這麼多。

〈浮游〉

陳健星：首先故事設定有吸引力，閱讀過程有趣。外太空的太空船即將爆炸，面臨死亡時刻，兩個角色當中有人焦慮，有人表現出放棄、厭世的感覺，於是他們開始有了辯證。這個辯證不只是言語上，因為真的面對到死亡，所以人的焦慮、

想要存活的努力，同時又有豬隊友覺得一起死算了，這之間其實是有拉扯的，雖然只有兩個角色，但算是有戲。再來這部劇本談的是存在，還有人活著的價值跟目的，很多戲劇、文學作品都已經談過這些。回到一個學生創作者，他在處理這個主題的時候，他以什麼觀點跟呈現方式，觀察這個我覺得滿有趣的。他結尾的那個人生模擬器，在戲劇的最後推翻了前面的設定，這也是常見的，不過因為人生模擬器，所以前面經歷的那些東西，瞬間變成是好像只是一個體驗，還未必真實。中間有一段對白是一個太空人在講，一輩子這麼辛苦努力來到這個地方，卻可能都是白費的。這可以連結到現實生活，我自己也常感人生有種空虛虛妄的感覺。在學習和工作上投資寶貴時間，終極的目的和意義是什麼，雖然沒有給答案，但這個提問一直在戲劇中出現。這兩個角色的對話還算自然，不過錯字真的很多。最後關於劇名，「浮游」當然是指漂浮在太空中，但另一個意思是朝生夕死的「蜉蝣」，短暫的存在，跟人類的存在可以做一個連結。我想保留這篇，也想聽聽兩位老師的看法。

吳岳霖：健星講得比我自己閱讀這個劇本還精采，剛剛提到的點，我好像都沒讀出來。這部劇本確實有不錯的佈局跟文字運用有被健星看到。但是顯然，兩個角色反覆對話的過程中，大部分令我覺得無趣，無法推動具體情節，或是主題的選擇上都讓我無法那麼快進入這個劇本。雖然它很短，但我覺得讀起來好漫長，感受不到他的那種時間感，這應該是很短的時間內發生的事情，他卻把它變得很停滯。雖然也有戲會這麼做沒錯，但他沒有讓我接受這個情境要傳達的狀態，這是我沒有選的原因。

小野：可以想像他們離地球越來越遠，要到土星。近年這樣的太空電影很多，可是他們都有個目的，像是尋找消失的太空人，有很大的動機；或是墜落在另一個星球想辦法生存下來，有很大的世界觀。但這部劇本沒有情節往前推。再來是角色沒有背景、沒有個性，雖然當下面對死亡是成立的，但這兩個人是在太空艙事件發生之前是什麼樣的人？只用概念寫作。雖然設定是不錯。

【2 票作品討論】

〈Weird Goodbyes〉

小野：這篇討論年輕人的愛情，比較動人的是，一個女性失戀，從台中跑來台北，三個女生住在一起，又想逃走，不知道自己要什麼，性別是什麼都搞不清楚，這部分比較吸引我。不過其他感覺沒有太強烈，不是我最喜歡的作品。

陳健星：這部優點是慢慢揭露人物關係、發生過什麼事。前面很有耐心鋪陳，一點點讓我們察覺他們應該有發生什麼，也需要觀眾有耐心慢慢了解。而且，對話滿自然的，真的是大學生日常，不會因為寫劇本而變得刻意。角色的行動動機非

常明確，我喜歡誰、我想跟他在一起、我想逃避誰，都設定得很清楚。再來從主要的這場戲可以看到角色狀態變化清晰，從逃避閃躲到了解真心，這個變化的過程。最後很真誠的表白是動人的。有個問題是，雖然感情戲寫得很清楚，結局也有明確的 Happy Ending，卻少了點餘韻、少了可以玩味的東西。這部劇本想談的相對單純，就是感情的摸索、逃避和追求，然而沒有更進一步的想像。當然並不是每齣戲都要有高深厲害的主題，有時候如果能用很細膩的方式，慢慢把人物和關係建立起來也是不錯。整體少了些創意和新意，但還是一個認認真真經營的作品，我覺得是不容易的。

吳岳霖：它是一個很台北的劇本，但或許正因為如此，所有情節布局跟結局都可以在很多舞台劇或影視作品裡看到，對我來說沒有驚喜。但就像健星跟小野老師都有提到的，他的布局跟故事的寫法都非常地踏實，情節的細緻度也沒有忽略。對我來說最大的敗筆就是，開頭黃聲遠的那句話，直接把整個故事都講完了，我都知道答案了，那我為什麼要把這個故事看完？

這是大眾會喜歡的作品，很適合在台北藝穗節演出，只要找一個公寓的空間就能夠演，因為演出的時候不會把前面那些東西給推出來，於是可以成立，但是作為劇本閱讀的時候，前面的東西一出來我就知道後面要演什麼。

〈昨天，我把阿嬤笑死了〉

吳岳霖：這是我排在前幾名的作品，最大的原因是它在劇場的演出性，可以達到不錯的畫面和劇作家想呈現的樣貌。不過企圖心有點過大，布局和題目其實不大，但是用了滿複雜的方式去處理這個題目，包含設定了布偶等物件，算是導演意識比較強的一個劇本。他把導演能做的都表現出來了，趣味性在這裡，沉重點也在這裡。對我來說比較大的缺點是這些人物的功能性還是太強，我有點無法接收到主角真實的情感狀態，好像只是在服務一個主題的感覺。

陳健星：這個題材有繪本的感覺，很動人的繪本。一個剛經歷摯愛生離死別的男人，回到小孩的狀態，這個設定我很喜歡。從小孩的角度去看阿嬤怎麼死亡，這本身就是很容易感動人的設定，可看到作者的創意。以下幾點是我對這部作品的期待：首先這個男人，小風，他經歷了魔幻旅程，再次面對阿嬤的離開，這件事除了回顧之外，還帶給他什麼新的力量與領悟，讓他能像結局那樣向前走？這部分我覺得沒有很突出。主角心態從逃避現實苦難，轉為光明、有勇氣去面對未來的狀態，如何更有力、更細膩地呈現這個轉折？以及，開頭這個男人鑽入被窩變成小風，結尾他有沒有去勇敢承擔變回男人角色後應該承擔的東西？他生命中兩個重要女性角色，阿嬤跟妻子，又給了他什麼支持力量？或者他從這趟旅程當中得到了什麼？我覺得這個作品未來幾年繼續打磨，找個好導演討論一下，還有非

常多的機會。然後包皮大盜有點玩太久，我覺得沒有很好笑，不知道阿嬾能不能真的被他笑死。當然我也看到了一個可能性，現場應該會很好玩，而且小朋友觀眾會看得很開心。

汪詩珮：好像妻子的桔梗這條線沒有充分發展，主要是暗示。

陳健星：只是暗示，我也擔憂觀眾不知道。

吳岳霖：可能發展太複雜，收不了尾，只好草草結束。

小野：我沒有投它的原因跟其他幾篇的原因類似。就題材來說，他處理阿嬾的死亡，而且想走黑色幽默的路線，這個最難寫，想用黑色幽默來寫面對過去阿嬾的死亡，處理得不好就會不好笑，比重需要拿捏。包皮這個部份小朋友會笑，但他想駕馭一個太複雜的東西。這篇是本屆少有的新鮮題目，從眾多題材中跳出來，因此我有較高的期待。但我沒辦法被他感動。他寫得很賣力，我卻沒辦法給票。他企圖心很大，也花了很多力氣，但結構錯亂。我認為應該要簡化，因為戲劇比賽不需要去鋪陳一個那麼龐大、無法駕馭的劇本。

吳岳霖：我覺得發展性滿好的，他可能需要有個戲劇顧問，或有個成熟的導演。

陳健星：他手法的確比較複雜，不過這也是他創新的地方，但也的確像小野老師說的，看一部作品最直接的感覺，就是讀者到底有沒有被觸動到，這部分確實是沒有，只是它有趣，有吸引我。

〈租屋〉

吳岳霖：這次有兩個描述租屋的劇本，我選擇了這篇。以劇本結構和情節鋪陳來說，另一個劇本寫得比較好，比較清晰明確，但是太過簡單。而〈租屋〉這個劇本整個布局、主題和題材，我覺得有把租屋這個問題往上延伸到另一個層次。這篇把空間跟大結構呈現得滿清楚，針對他的企圖和處理到的問題，我都有被打中的感覺，他有一些非常想要處理的細微的議題。

小野：我滿喜歡這篇的，它是一齣一直有狀況發生的戲，而非原地不動。一開始有人受傷，剛好這個人生日，其他人為她做了一餐飯，吃到好吃的肉，這邊有點驚悚，她們好像把兔子吃了，這裡的驚悚作用很好玩。兔子是男人留下來的，這個男人叫做李穆，李穆是個中國人，這是很刻意的設計。一個中國男人在台灣，發表一些言論後就消失了。這群女生不太愛講政治，兩個台灣女生不想投票，香港女生和澳門女生還會互相諷刺，劇本隱約地在幾個女生中談到政治，很巧妙、

剛好，但又不會太多。最終四個女生都跟這個男生有不同的關係。女生們非常團結，生活也非常美好，這男人雖然不是關係的破壞者，但無所不在，就像兔子一樣，有毛、撒尿，充滿味道。兔子的意象非常有趣，牠可以是這個男人也可以不是。收尾時發現兔子被吃掉了，就結束了，還滿符合我心目中學生寫劇本該有的結構。元素接連出現，四個女人，突然出現男人，出現戒指，有兔子，有懸疑，兔子是不是被吃了？以為誰把兔子宰了，結果不是。不煽情，一切淡淡的。作者做了一個小小的切片來反映台灣的現狀，不只講租屋，還帶點隱喻。

陳健星：我覺得好玩的是，這個編劇在寫對話時，真的讓我看到了大學女孩的噁哩呱啦，那種很日常的感覺，這是她們現在這個年齡最能觀察到的，非常自然。四個女生從對話中慢慢讓我們發現一些事情，慢慢揭露和慢慢發現都很好，作者必須很有耐心、很有技巧的讓觀眾慢慢發現。前面的對話有點碎，這種碎當然是符合四個女孩講話起來啪啦啪啦的情況。但是這個碎是有意識的碎？還是敘述的東西沒有那麼清楚明確，變成繞很久才到他要的点？我個人會覺得有些事件的發生可以再早一點。

另外這四個女孩的個性沒那麼具體，這當中最清楚的是小榆，因為她的兔子不見了，其他人則相對模糊。回過頭來看四個女孩子之間的情感，看到她們跟一個男性之間的情感糾葛，再看到她們談政治，這部分如何產生更清楚的連結？這裡有趣在於不能太直接、太清楚，觀眾會覺得可不可以再多談一點，但又不要太多。

吳岳霖：確實這四人的面貌比較模糊，完全以香港、澳門，以及兩個台灣女孩來區分。有時候看名字還要想一下她來自哪哩，或許名字直接用 ABCD 代稱就可以了。

汪詩珮：我覺得那個兩岸三地的隱喻真的很強。

吳岳霖：不過她的隱喻做到公諸於世，反而太明顯。

〈失語〉

陳健星：這個作品字數只有五千多，偏少，但是凝鍊簡潔。四個場景，用倒敘的手法講一段感情。台詞對話很自然，要把台詞寫自然不是件容易的事，角色畢竟不是日常說話的人。我看這兩個人物對話，真的完全可以想像是什麼個性的人在說話。我可以預料這對男女情感變化的走向，但最後還是會有點感慨。從第一場說要分手，最終讓我們看見他們的最初。雖然這不是多新穎的梗，但以一個小故事來說，他其實講得很清楚，意念很清晰，是成熟的作品。也看得出來作者是對

寫作、寫劇本已經有一點經驗的人。

小野：如果這篇不是倒敘，而是順順講這個故事，反而就沒什麼滋味。第一場是兩個人在一起一年左右，這時間其實很短，每個場景都很快，分手也很快。我看著年輕人的對話，想像他們是想談這個嗎？兩人有點牛頭不對馬嘴。男生跟女生想的不一樣，男生覺得在一起一年可以了，對這段關係很滿意，我們結婚吧；女生想著我要分手，這感情我不要了。像這樣留一個問號才有意思。我們再回頭看一年前兩人搬進來的快樂，這邊開始有點衝突了，回到最甜蜜的第五次約會，也就是最後一場，其實兩人都非常替對方著想，互相注意著對方，可是我們都知道這些漸漸失去了。這個劇本滿簡潔地講出男生女生要的不同，以及如何漸漸失去關心或者不再了解對方。

吳岳霖：就像小野老師跟健星提到的，它的結構很簡單但很好。不過，我覺得有些設定比較刻板，包含工程師和作家的設定，包含男生在意什麼、女生在意什麼，操作得很好，但真的很刻板。

陳健星：補充一下，我剛才聽小野老師說的，覺得這個編劇其實很會經營對話。他給讀者看到這兩個人的狀態跟問題，都不是宣之於口的直接交代給我們，而是讓我們去觀察、去發現，這點是很高超的。

汪詩珮：倒敘這件事，或許有些時序再改一下，比如不要結束在最初的時間點，這個時序不要這麼「順」的「逆」，稍微複雜點會更好。

〈AI 愛迷狂〉

陳健星：首先這個設定對我來說算是大膽，超乎我的想像。我比較少看情色類型的小劇場。他的對話也經營得不錯，不囉嗦，交流傳達非常清楚。故事架構算是清楚，也有往前發展的過程。從 A 跟 B 兩人在排練劇本，一開始是戲，慢慢揭露現實中兩人面對的狀況，這邊的確會好奇他們經歷些什麼，滿有趣的。關於主題，我看到的是人對情慾、對肉體滿足的渴望，這種渴望的追求帶來了成癮和迷失，但是讀到最後，不太清楚他實際要說什麼。要說科技對人類的不好影響？還是人類慾望的探討？後者可以談的又太多了。再來，我會思考有些場面的表演尺度，實際搬演時要用什麼手法，要如何呈現？還有阿英的自殺，有討論到 AI 性愛機器人能否對人類產生情感，這件事肯定或不肯定，我想他應該是認為機器人可能對女孩產生感情，看到性高潮所以自我了斷，我只能這樣理解，也想聽聽其他老師的看法。

吳岳霖：我覺得他是一個技術很好的編劇，包含選材、題材經營以及文字，三件

事都很注重。或許因為他基本技術是好的，所以他要挑戰很多東西，就連主題也不只一個，科技和 AI 是一個主題，性和愛是一個主題，性愛又涉及「人體」和「非人體」的思考，這幾個大主題被這個劇本給包覆在一起。

花了這麼大的篇幅，講到了一定程度，收尾卻糊掉了，不確定到底要講什麼。作者願意自我挑戰，也有基本技術，但這個劇本無法達成他想要的企圖，大概只達到七成左右吧。我願意投票給它，是因為至少已經有七成水準。

另外我覺得作者其實可以更大膽，畢竟他要挑戰的也不是多遠的未來，只是七年後的 2030 年而已。我滿疑惑他為何要設在這麼近的未來，其實根本就不需要時間點，直接設定一個「性愛很開放」的未來就好了，如果是這樣，那這劇本的尺度其實也還好，跟現在 2023 年沒有太大差別。

小野：這篇不只是尺度問題，而是我看不懂。他想寫性愛、寫男妓，又想要講科技，或是講 AI 跟人體的關係，最後結尾還是不清楚，這對讀者來說實在是挑戰。其實我會很想投這種跳出小小格局的作品，可是我讀了半天只覺得頭很痛，結構都亂掉，感覺他還沒有能力駕馭他的企圖，取捨之間我就放掉這篇了。不過題材很新穎。

【3 票作品討論】

〈Homesick〉

陳健星：這篇很特別的是，以家具為主角，不知道過去有沒有劇這樣做，這也涉及到要怎麼演出。有時候我們會被自己的想像限制住，比如人要怎麼演毛巾、是不是要穿著黑衣操弄道具？

汪詩珮：像是「超級變變變」的感覺？

陳健星：對，我覺得這就是導演的功課，不要一開始就去限制編劇。家具是旁觀者的這個角度很好玩，很生動可愛。物件擬人化，去觀察人類感情的困境，很有趣味性。回到女主角何魏，她有她面臨困境時的迴圈，她困在屋子裡出不去，這些物件們都觀察到了。我相信人會有意識、無意識地觀察到自己被困住，但是這個女生，她有種無力感。第二幕的轉折是她走出了屋子回家。我思考的是，過去當她陷入這種困境時，沒有想過要回家嗎？或者當這些家具告訴我們，她在這個家困住很久了，她就是走不出去，而光是回家這件事就能讓她醒悟，突然做出決定嗎？這個轉折給我一種：「嗯？就這樣嗎？」的感覺。

一個人要告別一段感情，告別一間屋子，告別這個屋子裡的種種回憶，這本身是很動人的。她與物件是怎麼交流的，尤其這些物件都已經變成角色，他們的交流就顯得更重要。我覺得編劇有注意到這點，所以她與物件之間有交流，無法對話，但又有對話存在。問題在於如何讓角色的內在轉折更清晰或更有拉扯。例如，也許她突然想回去了，又突然一個變化，產生拉扯想要留下。物件們都很著急，他們會想什麼辦法讓這個女生願意離開，結果事與願違，又導向他們不想要的結果。當一個角色想要怎樣做，結果事與願違，戲劇性就出來了。目前這部分比較弱。

吳岳霖：這個作品是十二個劇本當中，我第一個挑出來覺得可以進入決選的，因為我覺得它最均衡。不論是選材方式，要處理的主題和表現出來的狀態，確實都不是最頂尖，但所有條件都達到中上水準，閱讀起來也最順暢的。

關於物件的處理，我倒沒想過搬演的問題，但我覺得應該沒問題。比較大的問題是人的出現，對我來說，何魏的出現超級無聊，不論台詞的編寫、呈現的態度都很無聊，我傾向把她的所有台詞都刪掉。但是，沒有何魏的話，這齣戲也不成立，可是所有她出現的狀態又很無趣，這是一個奇怪的狀況。何魏要怎麼處理，這可能是導演要煩惱的，或是編劇可能也要重新思考。但在其他方面，我覺得它是完成度非常高的作品。

小野：我非常喜歡這篇，因為他運用得實在很好。我可以想像這個舞台劇如果對白寫得不好有多無聊。他偏偏把看似無聊、平常根本不會去注意到的那些家具，把這個空間裡存在的每樣東西都編寫得有其目的。譬如時間，時鐘停滯的話，表示女主角走不出來，但它又滴答滴答響；譬如天花板，我本來覺得天花板有什麼好演的，不如去寫電扇，但原來天花板有壁癌、有貼紙，把每天抬頭看到的空間呈現出來。櫃子也有故事，衣服少一件多一件、有什麼氣味。而浴巾最活躍了。我想像搬演的時候都不需要擬人化，每句話都很好笑，它們都不要動，只要說話就好，每句話都充滿哲理，好像也在投射女主角的心理。女主角只有很簡單地要離開屋子這個動作，透過每天跟她相處這麼久的空間說出來。我覺得這是滿棒的一個劇本，看似簡單卻最難寫，尤其是對白，畢竟很難想像浴巾要講什麼？我覺得他滿有天分的，對白寫得很好。浴巾是她天天包裹在身上的，但她又把浴巾分給另一個男人包，浴巾很不高興。只有年輕人會這麼注意那些細節，現在年輕人對物質的感覺比我們這代強太多，對於顏色、味道、空間，敏感度一直在增加，他利用這些來寫劇本，看似平凡又寫得很有趣。

汪詩珮：謝謝三位評審。所有作品都討論完了，我們進入下一輪。

【第二輪投票】

汪詩珮：第一輪淘汰〈雪地裡的狗〉、〈軻尋 LOOKING FOR THE HEARTBEAT of THE EARTH〉、〈神諭：To be or not to be〉，剩下九篇，請每位評審從中勾選五篇。

（第二輪投票結果：〈Weird Goodbyes〉3票、〈昨天，我把阿嬤笑死了〉2票、〈九號便利店〉1票、〈鵝〉0票、〈浮游〉0票、〈租屋〉3票、〈失語〉2票、〈Homesick〉3票、〈AI 愛迷狂〉1票）

汪詩珮：目前2票以上的只有五篇，另有兩篇1票作品。是否就由這五篇進入第三輪？

小野：這樣一定會有獎項從缺，以鼓勵的角度是不建議。

汪詩珮：那我們就淘汰〈鵝〉和〈浮游〉，餘下七篇進入第三輪。

【第三輪投票】

汪詩珮：請各位評審給分，第一名7分，第二名6分，以此類推。

（第三輪投票分數統計：〈Weird Goodbyes〉11分、〈昨天，我把阿嬤笑死了〉13分、〈九號便利店〉5分、〈租屋〉16分、〈失語〉13分、〈Homesick〉21分、〈AI 愛迷狂〉5分）

（經評審討論，為給予參賽同學更多鼓勵，參獎增加一名額，且由於分數有所差距，將佳作減少一名額）

【劇本組最終評審結果】

首獎：〈Homesick〉

貳獎：〈租屋〉

參獎：〈昨天，我把阿嬤笑死了〉、〈失語〉

佳作：〈Weird Goodbyes〉